Saison 2011-2012 / Danse

CESENA

DE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BJÖRN SCHMELZER

Je 24, Ve 25 & Sa 26 novembre à 20h

CESENA

–

Festival d'Avignon 2011
© Michel François

Durée : 2

CES
DE

Co

Chore
D

Sc

C

CESENA

DE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BJÖRN SCHMELZER

Première mondiale : Cour d'Honneur du Palais des Papes, le 16.07.2011, Festival d'Avignon.

Concept **Anne Teresa De Keersmaeker, Björn Schmelzer**
Chorégraphie **Anne Teresa De Keersmaeker**
Direction musicale **Björn Schmelzer**
Musique *Ars Subtilior*
Scénographie **Ann Veronica Janssens**
Costumes **Anne-Catherine Kunz**

Créé avec et interprété par **Rosas** et **graindelavoix**

Olalla Alemán, Haider Al Timimi, Bostjan Antoncic, Aron Blom, Carlos Garbin, Marie Goudot, Lieven Gouwy, David Hernandez, Matej Kejzar, Mikael Marklund, Tomàs Maxé, Julien Monty, Chrysa Parkinson, Marius Peterson, Michael Pomero, Albert Riera, Gabriel Schenker, Yves Van Handenhove, Sandy Williams

Direction des répétitions **Femke Gyselinck**
Assistante à la direction artistique **Anne Van Aerschot**
Coordination de la production **Johan Penson**
Son **Juliette Wion**
Technique **Jan Herinckx, Bert Van Dijck**
Assistante costumes **Dorothée Catry**

Remerciements
Simo Reynders, Valérie Dewaele, Emma Zune, Maria Eva Rodriguez, Gisèle Charles, Elise Flury

Coproduction Rosas, La Monnaie/De Munt (Bruxelles), Festival d'Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), Grand Théâtre de Luxembourg, Festival Oude Muziek Utrecht, Guimarães 2012, Steirischer Herbst (Graz), deSingel (Anvers), Concertgebouw Bruges.

AUTOUR DE *CESENA*

Festival d'Avignon 2011© Herman Sorgeloos

Ve 25 novembre

RENCONTRE avec l'équipe artistique
à l'issue de la représentation (entrée libre).

Me 30 novembre 18h

TERRE DE SAINTS Concert / Musique sacrée

–

Fruit des recherches des jeunes artistes de l'ensemble Providencia, ce programme fait revivre des pièces extraites de manuscrits médiévaux d'abbayes du Nord de la France.
Tarif 8 € / Réduit 5 € / Abonnement 10 Concerts du Mercredi = 50 €

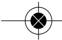
tél. 0820 48 9000 - www.opera-lille.fr

À PR

Pour *Ce*
Schmelz
comme
ce derni
nuit noi
Dix-neuf
les dans
plus ave
Ann Ver
de la lu
transfor
qu'au fil
posé sur

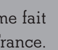

À PROPOS DE CESENA

Sorgeloos

me fait
rance.

Pour *Cesena*, Anne Teresa De Keersmaeker et Rosas collaborent avec Björn Schmelzer et son ensemble graindelavoix. La nouvelle pièce peut être vue comme le pendant du spectacle précédent, *En Atendant*. Alors que dans ce dernier, le crépuscule se transformait presque imperceptiblement en nuit noire, le nouveau spectacle salue la naissance du jour.
Dix-neuf danseurs et chanteurs, réunis sur scène, y explorent leurs limites ; les danseurs chantent et les chanteurs dansent. Ils dialoguent une fois de plus avec les partitions récalcitrantes de l'Ars Subtilior du XIVe siècle. Ann Veronica Janssens crée sa troisième scénographie pour Rosas. À l'aide de la lumière et des couleurs, elle sculpte le passage du temps, la transformation incessante de ce qui nous entoure et ne devient visible qu'au fil du temps. Le début d'une nouvelle journée, ou un nouveau regard posé sur un passé lointain.

Festival d'Avignon 2011© Anne Van Aerschot

PARTENAIRES DES REPRÉSENTATIONS
DE *CESENA* À L'OPÉRA DE LILLE

TEXTES CHANTÉS

Ars Subtilior

PICTAGORE PER DOGMATA O TERRA SUPPLICA ROSA VERNANS
ANONYME (CODEX CHANTILLY)
Motet anonyme associant trois textes en latin justifiant le départ du pape Grégoire XI d'Avignon et son installation à Rome ; tel un nouvel Énée, il pourra ainsi reconquérir les territoires italiens.

Rosa vernans caritatis,
lilium virginitatis,
stella fulgens, Maria,
vas sanctitatis.

Gemma lucens puritatis,
lumine divinitatis,
nobis adsis, Maria,
thus suavitatis.

Pythagore par ses Théories
Se fait Vierge septenaire,
Mesure le jour et les aspects
du Ciel,
Et leurs effets variés,
Et les magnifiques étoiles :
Ainsi que Jupiter le Premier,
Puis viennent les travaux de Mars
le troisième
donnant au monde les lois,
surgit comme le rayon de Phoebus
Après le charme de Vénus,
Que suit Mercure,
La Lune restitue les trophées.
Vois Neptune, pense-t-elle
Favorisé ainsi qu'Énée
par la Chance,
Ce valeureux qui pense de même
que là se trouve l'Espace sacré
Comme chacun peut le lire
Ainsi que le dicte la Raison
Là où fut la Capitale du Monde.
Que le Saint Siège soit établi
dans le Latium,
Pour mettre fin aux erreurs de
l'esprit,
Et ramener le troisième

ESPOIR DONT TU M'AS FAYT PARTIR
PHILIPPOT DE CASERTA (CODEX CHANTILLY)
Rondeau de Philippot de Caserta, compositeur et musicologue italien au service des papes en Avignon. Il exprime son désir de retour.

Espoir dont tu m'as fayt partir
j'ay grant desir de retourner.

CORPS FEMENIN
SOLAGE (CODEX CHANTILLY)
Ballade du mystérieux Solage, glorifiant les charmes physiques de Cathelline, fille du roi de France et épouse du duc de Berry, âgée de huit ans ; elle est décédée à dix ans. Les premières lettres de chaque vers de l'acrostiche composent le texte « Cathelline la Royne d'amours ».

Corps femenin par vertu de Nature
a droit devis traitis et compassé
tant noblement, certes, que vo
figure.
humble sans per, passeflour de
beauté ;
et tant est doulz et plaisant
l'amoureux ray de vostre oeil riant.
lequel me fait par un doulz
souvenir
joieux et gay en ses las maintenir.
Nul ne staroit prisier l'envoiseure
et la dolçour que j'ay en vous truvé ;
la joye aussi qui doune nourreture
a cuer d'amant de loyauté paré.
Rien, certes, ne me pot tant
onquez plaire come vo corps
joyant.
ysnell et gent, ne rien tant ne desir.
ne ja ne quier jamais autre cherir.
Et c'est raison que de gens de fayture.
digne d'ounour, vous soit le pris
douné.
Au gré d'Amours, qui de volenté pure
m'a enrichi du tresor desiré
Ou tout bien est surendant.
veuillez me donc retenir pour amant.
Raison le vuelt quar pour leyal servir
suelt hon souvent bon guardon
acquerir.

FUMEUX FUME
SOLAGE (CODEX CHANTILLY)
Rondeau énigmatique de Solage, probablement destiné à la confrérie artistique des « Fumeurs », dont l'activité est inconnue...

Fumeux fume par fumee
fumeuse speculacion.
Qu'antre fummet sa pensee
fumeux fume par fumee.
Quar fumer molt li agree
tant qu'il ait son entencion.
Fumeux fume par fumee
fumeuse speculacion.

PAR LES BONS GEDEON ET SANSON
PHILIPPOT DE CASERTA (CODEX CHANTILLY)
Ballade de Philippot de Caserta en hommage à Clément VII, pape d'Avignon, responsable du massacre de Cesena en 1377.

Ire, devision et partialité
Inordiné desir dessus orgueil assis
sunt cause du sisme per quoy
humilité
umane karité et la foy sont bas mis :
le monde est jus mis se Dieus,
par son avis,
ne le remet en voie de vray sentiment
par celui qui ne ment
le souvrain pape qui s'apelle
Clement !

KYRIE ELEISON
ANONYME (MS TOULOUSE)
Extrait du chant quotidien du choeur papal d'Avignon, tiré d'un manuscrit découvert à Toulouse.

« Seigneur, aie pitié ! »

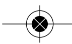

INTER DI
IRRIGUIS
ANONYM
Motet con
néolatin à
évoquant
Fébus, sei
ses terres
riante et à

Cantus I :
« Au coeur
y a peu, je
sommeil.
Voyez ! Vo
prince ren
d'une che
d'une trou
nombreus
Puis, ravi
et ayant d
personnag
j'appris au
puissant F

Cantus II
« ... Qui q
tu veux de
jardin,
prends ga
pourrait t'

ON ET
TA
Caserta
t VII,
nsable
en 1377.
é
rueil assis
r quoy
t bas mis :
Dieus,
y sentiment
apelle
OUSE)
ien du
n, tiré
ert à

INTER DENSAS / IMBRIBUIS IRRIGUIS
ANONYME (CODEX CHANTILLY)
Motet comprenant deux textes en néolatin à la manière de Virgile, évoquant l'essor de Gaston Fébus, seigneur de Foix-Béarn, et ses terres à la végétation luxuriante et à la faune abondante...

Cantus I :
« Au coeur d'une forêt sauvage, il y a peu, je fus terrassé par le sommeil.
Voyez ! Voilà que parut un prince renommé, la tête ornée d'une chevelure d'or, entouré d'une troupe de soldats et de nombreuses recrues...
Puis, ravi de ces enchantements et ayant demandé le nom de ce personnage magnifique et illustre, j'appris aussitôt qu'il était le puissant Fébus ! »

Cantus II :
« ... Qui que tu sois, envieux, si tu veux dérober les fruits de ce jardin,
prends garde, car le fermier pourrait t'attraper... »

EN ATTENDANT D'AMER
GALIOT (CODEX CHANTILLY)
Chanson peut-être écrite par le duc Giangaleazzo Visconti en personne, liée au cycle de chansons « En attendant »...

En attendant d'amer la douce vie
fait Doulz Espoir labour estre plaisance.
Dangiers, Refus du tout l'amant desfie

Ayns grant Espoir forment au cuer le lie
pour guerroijer contre toute gravance.

LE RAY AU SOLEYL
JOHANNES CICONIA (CODEX MANCINI)
Chanson de Johannes Ciconia de Liège, à propos de l'emblème de Giangaleazzo Visconti, créé par Pétrarque : une colombe dans un rayon de soleil, renaissant à chaque instant...

Le ray au soleyl qui dret son kar meyne
En soy braçant la douce tortorelle
Laquel compagnon onques renovelle,
A bon droyt sembla que en toy perfect regne.

HODIE PUER NASCITUR / HOMO MORTALIS FIRMITER
JEAN HANELLE (CODEX TORINO J.II .9)
Extrait d'un poème épique serbe chanté par Matej Kejzar

M'entends-tu, Mère,
quand je t'appelle
pour que tu rendes les jours
que tu as pris ?
Je t'appelle à présent
car je ne puis supporter
les jours
marqués par la douleur
de la perte...
Les jours que tu m'as
donnés.
Alors, Mère,
je te supplie de les rendre,
ou au moins
de me prendre à tes côtés.

Motet probablement écrit par Jean Hanelle de Cambrai pour la chapelle de la cour chypriote de Janus de Lusignan, associant deux textes latins teintés de mysticisme.

Cantus I :
« L'homme est mortel car l'âme
est fermement liée à la chair,
et les traits humains
s'unissent à la nature plus vile.

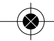
Ainsi ces deux éléments créés à la double nature
produisent une chose unique
possédant les multiples grâces
des parties distinctes ;

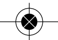
mais la troisième chose, qui n'a pas été créée,
a rendu l'homme tel
que la grâce du ciel
ne l'avait pas encore fait.

Car la splendeur adjointe à la chair
et à l'âme a élevé l'homme,
miraculeux et
éternellement divin.

Donc si la chair est abandonnée
par l'âme passionnée,
l'homme est supposé mort,
mais uniquement à travers sa double nature... »

Cantus II :
« ... La splendeur est diffusée
dans un nuage et pourtant elle n'est pas coupée du soleil.
L'éclat s'établit à l'intérieur du nuage
et le nuage ne l'atténue pas...
Le Verbe est tissé dans la chair
par la plus forte de toutes les unions ;
on croit que la chair est Verbe
pour la plus forte de toutes les raisons.
Et le Verbe n'est pas abandonné
par la chair ferme,
pas plus que la chair n'est abandonnée
par la lumière la plus puissante.
L'éclat intérieur est tissé
au coeur de l'âme d'une bonté constante. »

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Anne Teresa De Keersmaeker chorégraphie

Anne Teresa De Keersmaeker fait irruption sur la scène artistique contemporaine au début des années 80, avec des pièces devenues depuis lors des références incontournables. Écrites selon des principes de musique répétitive, *Fase* en 1982 puis *Rosas Danst Rosas* l'année suivante renouvellent le lien pour partie distendu entre musique et danse depuis les travaux de Merce Cunningham et John Cage. Ce qui frappe dans ces premières œuvres, c'est leur extrême maturité chorégraphique, assise sur une pratique virtuose du mouvement et un lien quasi mathématique à l'espace et au temps. Tous les spectacles à venir sont déjà contenus dans cette grammaire épurée : Anne Teresa De Keersmaeker a trouvé son sillon et ne cessera de le creuser avec ténacité. Avec une incomparable force de travail, une ouverture aux styles musicaux les plus divers et une capacité à s'approprier toutes les influences chorégraphiques, l'artiste belge construit un répertoire vivant, jalonné de pièces emblématiques telles *Mozart/Concert Arias, Rain* ou plus récemment *Zeitung* et *The Song*. Un répertoire qu'elle entretient avec sa compagnie, Rosas, et l'école qu'elle a créée à Bruxelles en 1995, P.A.R.T.S.
À l'Opéra de Lille, elle présente *Mozart/Concert Arias* en 2005, *Rain* et *Once* en 2006, *D'un soir un jour* en 2007, *Zeitung* en 2008, *3Abschied* en 2009, *En Atendant* en 2010.

Björn Schmelzer direction musicale

Fondé en 1999 par Björn Schmelzer, l'ensemble anversois graindelavoix tire son nom d'un essai de Roland Barthes. « Le grain, c'est le corps dans la voix qui chante, dans la main qui écrit, dans le membre qui exécute », affirmait le sémiologue français. Ce qui intéresse Björn Schmelzer, ethnomusicologue de formation, passionné de musique ancienne, c'est la relation entre la notation et ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire de l'interprète qui lui permettent de faire revivre une œuvre au-delà de la partition, par l'ornementation, l'improvisation, le phrasé et le geste. Entre transmission et création, graindelavoix se fraie ainsi sa propre voie pour revisiter des images sonores du passé.

Ann Vero

Ann Vero
une artist
ses matér
ou juste a
Elle utilis
et joue fr
surprenan
œuvre est
ou étiré.
spectateu
tasme.

Anne-Ca

Née en S
en histoir
et Zurich
Arts de Z
assistante
/ A Love
pour le f
Hands (C
Song (20
2007, elle
Benjamin

x tire son
ui chante,
miologue
ormation,
qui n'est
nettent de
ovisation,
e ainsi sa

Ann Veronica Janssens scénographie

Ann Veronica Janssens est née en Angleterre, mais vit et travaille à Bruxelles. C'est une artiste de la lumière, du son et de l'espace. Ses formes limpides et le choix de ses matériaux rattachent son travail au courant minimaliste : transparent, brillant ou juste apparemment inaccessible. Ces matériaux sont très éloignés de la nature. Elle utilise des blocs de béton, des briques, de l'aluminium, du verre, des miroirs et joue fréquemment avec les reflets lumineux et l'environnement pour obtenir de surprenants effets d'optique. Elle travaille et remplit l'atmosphère avec du son. Son œuvre est toujours en rapport avec l'espace : ouvert ou fermé, plein ou vide, étroit ou étiré. Ses œuvres évanescentes et souvent éphémères jouent sur les sens du spectateur et occasionnent l'impression d'un jeu subtil entre perception et fantasme.

Anne-Catherine Kunz costumes

Née en Suisse, Anne-Catherine Kunz suit une formation en littérature française et en histoire de l'art à l'Université de Genève et une formation en cinéma à Berne et Zurich. En 2000, elle obtient le diplôme de Film et Vidéo à l'École des Beaux-Arts de Zurich. Pour Anne Teresa De Keersmaeker, Anne-Catherine Kunz a été assistante à la création des costumes pour *Rain* (2001), *Raga for the Rainy Season / A Love Supreme* (2005), *D'un soir un jour* (2006), *Steve Reich Evening* (2007) et pour le film *Counterphrases* (2003). En 2001, elle réalise les costumes de *Small Hands (Out of the lie of no)* avant de créer les costumes de *Zeitung* (2008), *The Song* (2009), *En Atendant* (2010) et, aujourd'hui, de *Cesena* (2011). Par ailleurs, en 2007, elle a créé les costumes de *Nine Finger* de Fumiyo Ikeda, Alain Platel et Benjamin Verdonk.

EN SAVOIR +

WEB

Rosas, compagnie d'Anne Teresa De Keersmaeker
www.rosas.be

graindelavoix, ensemble de musique médiévale
www.graindelavoix.be

EN VENTE À LA BILLETTERIE ET DANS LE HALL PENDANT LES ENTRACTES :

Les fils d'un entrelacs sans fin 22 €
La danse dans l'œuvre d'Anne Teresa De Keersmaeker
Philippe Guisgand - Presses Universitaires

Danse contemporaine mode d'emploi 24 €90
Philippe Noisette - Flammarion

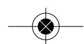
Cesena 20 €
Songs for Popes, Princes and Mercenaries (c.1400)
CD graindelavoix / Björn Schmelzer - Glossa Platinum

ÉGALEMENT DISPONIBLES EN BILLETTERIE (UNIQUEMENT) :

Affiches de l'Opéra de Lille, nombreux ouvrages, disques, DVD relatifs aux artistes et à la programmation de l'Opéra de Lille... Sélection réalisée en partenariat avec la librairie Dialogues Théâtre, Lille.

Suivre pas à pas la création d'un spectacle,
Connaître l'actualité des artistes,
Être informé des offres de dernière minute...
Rejoignez-nous !

Les partenaires de l'Opéra de Lille

Les partenaires institutionnels

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Établissement public de coopération culturelle, est financé par **La Ville de Lille, La Région Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté Urbaine, Le Ministère de la Culture (DRAC Nord-Pas de Calais)**.

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du **Casino Barrière** de Lille.

Le conseil d'administration de l'EPCC Opéra de Lille est présidé par **Catherine Cullen**, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture.

—

L'Opéra de Lille est membre de **MuzeMuse**, réseau transfrontalier pour la promotion de la musique classique et contemporaine.
www.muzemuse.eu

Les partenaires média

Danser
France Bleu Nord
France Culture
France Musique
France 3 Nord-Pas de Calais
La Voix du Nord
Nord Éclair
Télérama
Wéo

Les artistes de l'Opéra de Lille

Le Chœur de l'Opéra de Lille
Direction Yves Parmentier

Les résidences :
Le Concert d'Astrée
Direction Emmanuelle Haïm
L'ensemble Ictus
Christian Rizzo chorégraphe /
L'association fragile

—

Les archives de l'Opéra de Lille sont transférées à l'**Ina** et sont consultables à l'Inathèque de France.

L'Opéra de Lille et les entreprises

L'Opéra de Lille propose aux entreprises d'associer leur image à celle d'un opéra ouvert sur sa région et sur l'international, en soutenant un projet artistique innovant. Les partenaires bénéficient ainsi d'un cadre exceptionnel et d'un accès privilégié aux spectacles de la saison, et permettent l'ouverture de l'Opéra à de nouveaux publics. Pour plus d'informations : www.opera-lille.fr dans la rubrique « Les Partenaires de l'Opéra ».

Mécène principal

Dalkia Nord

Mécène Associé aux productions lyriques

Crédit Mutuel Nord Europe

Mécène Associé à la programmation « Opéra en famille »

Caisse des Dépôts et Consignations

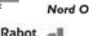
Partenaire Évènements et Partenaire Associé et partenaire du Chœur de l'Opéra de Lille

Crédit du Nord

Partenaires Évènement

Caisse d'Epargne Nord France Europe
CIC Nord Ouest
Optic 2000
Rabot Dutilleul
Société Générale
Vilogia

Partenaires Associés

Air France
Deloitte
Eaux du Nord
In Extenso
KPMG
Meert
Norpac
Orange
Pricewaterhousecoopers Audit
Ramery
Transpole

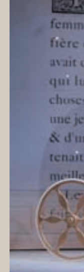

Réservez

Photos : DR
Bernd Uhlig

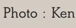
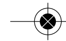
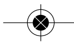

Photo : Ken

UNE SAISON DE DANSE À L'OPÉRA DE LILLE

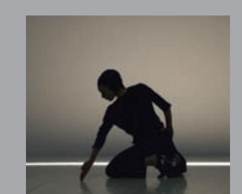
Réservez vos places !

Photos : DR / Marc Domage / Bernd Uhlig / Didier Grappe /

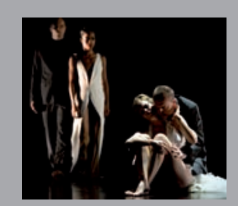
BHARATA NATYAM
DANSE CLASSIQUE DE L'INDE

Ma 29 & Me 30 novembre à 20h
Tarif C (5/8/12/16/21 €)

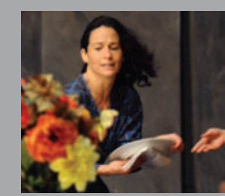
LE BÉNÉFICE DU DOUTE (création)
CHRISTIAN RIZZO / L'ASSOCIATION FRAGILE

Je 19, Ve 20 & Sa 21 janvier à 20h
Tarif C (5/8/12/16/21 €)

PASSION
PASCAL DUSAPIN / SASHA WALTZ

Je 2, Sa 4 février à 20h & Di 5 février à 16h
Tarif B (5/9/16/23/31 €)

SALVES
MAGUY MARIN

Ve 30, Sa 31 mars à 20h & Di 1er avril à 16h
Tarif C (5/8/12/16/21 €)

BARON SAMEDI
PI:ES / ALAIN BUFFARD

Ma 12 & Me 13 juin à 20h
Tarif C (5/8/12/16/21 €)

Photo : Ken Howard

ABONNEMENT TRIO D'HIVER

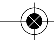
PRÉPAREZ LES FÊTES !
Le trio d'hiver est une offre d'abonnement exceptionnelle pour les fêtes, incluant :

1 représentation de **Cendrillon** (mai 2012)
ou 1 représentation du **Couronnement de Poppée** (mars 2012)
+ 2 spectacles au choix parmi les spectacles de la saison.

Vous bénéficiez de **15% de réduction**, dans la limite des places disponibles en 1ere, 2e ou 3e catégorie.

Cette offre est limitée, réservez vite, aux guichets, en ligne ou par téléphone !

tél 0820 48 9000 www.opera-lille.fr

OPERA DE LILLE

2, RUE DES BONS-ENFANTS B.P. 133
F-59001 LILLE CEDEX - T. 0820 48 9000
www.opera-lille.fr